

后浪出版公司

如何看懂书法

侯吉谅◎著

北京联合出版公司
Beijing United Publishing Co., Ltd.

如何看懂书法

侯吉谅
◎ 著

北京联合出版公司
Beijing United Publishing Co., Ltd.

图书在版编目 (CIP) 数据

如何看懂书法 / 侯吉谅著. ——北京: 北京联合出版公司, 2013.10

ISBN 978-7-5502-2039-3

I. ①如… II. ①侯… III. ①汉字—书法—基本知识 IV. ①J292.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 239855 号

本书简体中文版由银杏树下 (北京) 图书有限责任公司出版

如何看懂书法

著 者: 侯吉谅

选题策划: 后浪出版咨询 (北京) 有限责任公司

出版统筹: 吴兴元

特约编辑: 蒋天飞

责任编辑: 刘 凯

封面设计: 周伟伟

版面设计: 闫献龙

营销推广: ONEBOOK

装帧制造: 墨白空间

北京联合出版公司出版

(北京市西城区德外大街 83 号楼 9 层 100088)

北京盛通印刷股份有限公司印刷 新华书店经销

字数 136 千字 720×1030 毫米 1/16 11 印张 插页 2

2014 年 3 月第 1 版 2014 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5502-2039-3

定价: 42.00 元

后浪出版咨询 (北京) 有限公司常年法律顾问: 北京大成律师事务所 周天晖 copyright@hinabook.com

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书部分或全部内容

版权所有, 侵权必究

本书若有质量问题, 请与本公司图书销售中心联系调换。电话: 010-64010019

自序 书法的文学与美学

不写字，不一定不懂书法；会写字，也不一定懂书法。

很多人书法学了很久，却仍然看不懂书法，主要的原因，是因为学书法的方法不对。

学书法，除了学“写书法”，还要学“看书法”。

除了字体工整、形式整齐，你看得懂一件书法的好或不好在哪里吗？

除了一眼即知的美，许多书法的美需要学习才能欣赏。

面对书法，如何欣赏？你的态度和方法正确吗？

当你面对一大堆线条杂乱、结构毫无章法的“创意书法”时，你如何肯评价其中的创意与乱搞？

为何书法不能只强调视觉效果，而我们又如何看懂书法中的意境与心情？

为什么文学会是书法最核心的美学元素？历史上最感动人的书法作品，如何在风格与内容的呈现上完美结合？

侯吉谅

目 录

自序 书法的文学与美学	1
卷首语	1

第一章 进入了解书法的第一步

3

不懂书法的三个原因	4
三个渐进的欣赏层次	4
书法不只是视觉艺术	6
并不是用毛笔写字就叫书法	6
书法的功能从记事到抒情	6
书法跟文学的互相辉映	10
最好的书法都是文学作品	10
《兰亭序》表达了文字之美	11
练《十七帖》不能不懂内容	11
学习书法的基本功课，是要把内容弄懂	11

第二章 书法字体的功能与美感

15

汉字字体的演化与特色	16
小篆的发明	16
隶书的出现	25

行草的发生 31

楷书完成 39

第三章 书法必懂的“三大行书” 43

书写者的本性流露 44

写字当下所表现的是个人本性 44

《兰亭序》：美的极致见证 46

书法验证了魏晋风流 49

《兰亭序》太多奇妙的玄机 49

笔锋落处，直见性命 49

《祭侄文稿》的国仇家恨 56

《寒食帖》的随意寄兴 58

《寒食帖》凝固了当年苏东坡的生命境界 58

黄庭坚于“无佛处称尊” 61

第四章 临摹是一种深度的阅读 63

工具、材料、技术、风格 64

写字的方法，古今相同 68

练字要有基本概念，有些可练，有些不可练 68

苏东坡用单勾枕腕斜管写字 68

苏东坡最好的书写条件都用在写信 72

苏东坡亲笔写的《赤壁赋》 76

看书法要去看的是书法作品本身 76

苏东坡怎么会将《赤壁赋》写得如此板呢？ 76

- 苏东坡写《赤壁赋》的用意 77
- 因为尊重而多了谨慎 80
- 赵孟頫写的《赤壁赋》潇洒多了 80
- 极为精彩的《东坡二赋》 86
- 仔细一读，真是太有趣了！ 86
- 苏东坡的笔跟文字完全结合在一起 88
- 苏东坡特别让人喜欢 91
- 赵孟頫开创文学名篇的大量书写 92
- 从赵孟頫开始写别人的文学作品 92
- 重新认识赵孟頫的重要 96
- 赵孟頫是全才型的艺术家 97
- 赵孟頫超唐入晋的成就 97
- 《鹊华秋色图》用笔墨表达对故国山水的眷恋 102
- 赵孟頫的荣华富贵与隐忍寂寞 102
- 天生贵气的赵孟頫 104
- 书体与情感 104
- 清朝书法的“返祖”风潮 107
- 书法字体与情感表达是相关的 107
- 隶书书写的动作更贴近情感的波动 107
- 必须留意书写风格与内容的搭配 109
- 书法字体的“表情特色” 111
- 书法的可贵，就在于创造性的无限可能 113
- 书法字体本身，的确有相当强的表情 113
- 《裴将军诗》风格强烈 116
- 要真正了解一件作品，就是要把它写到像 116

兰亭笔法《春夜宴桃李园序》	120
书法与新诗	120
新诗写作自由、书写格式严谨	123
“新诗书法”不应只是用毛笔抄新诗	123
没有技术、没有艺术	125
技术纯熟是书法艺术的先决条件	127
应该要把一种字体搞懂弄通	128
掌握用笔的技术，才有可能写出好的作品	130
穿越时空的抒情	130
如果没有书信，书法史会严重缺失	133
书信书法有探索不尽的消息	136
第五章 生命的线条	139
不了解书法，就和文化绝缘	140
学习书法的正确观念	140
写书法之困难，超乎常人想象	142
要学书法，就得先认识书法	142
读书法史是了解书法的正道	143
在初级的课程中，学习常识才是正确的	143
书法的太平盛世	145
写好书法能做什么？	145
书法是了解并深入中国文化最好的入门	145
文明的高度发展，必有社会的高度需求	148
隶书是承继篆书发展的字形	149
楷书是唐朝在政治上进入理性主义的反映	149

6 如何看懂书法

无论楷书还是草书，追求的都是完备而严格的规律	151
草书是线条的解放	151
严格的规律才能成为标准	154
宋朝的书法家着重个性的发挥	157
元代书法、绘画则更向心理深处发展	160
明朝书画充满甜美、温润的文人风格	161
明末书法用笔张扬、性情强烈	161
清朝的复古，也有极大创意	163
“扬州八怪”的个人风格胜过了法度	163
计算机时代的书法盛世	166
出版后记	167

卷首语

书法作为文化的基因，在计算机时代必须被重视和提倡。事实上，我们身处学习、亲近书法最好的时代，以前只有少数人才能接触的国宝珍品，现在可以以极其低廉的价钱就买到精美的印刷品，甚至只要连上网络，任何关于书法的资料都唾手可得。在计算机、网络普遍使用的时代，书法正要开启一个新的文化太平盛世。

第一章 进入了解书法的第一步

不懂书法的三个原因

一般人不懂书法的原因是：其一，书法的确不容易懂；其二，很多人认为自己没有艺术的慧根；其三，很多人不懂装懂。

古人谈书法，多用许多相似的形容词，所以很难确实了解书法之美，加上教育的偏差，把美育课当作术科来教，让很多人误以为自己没有艺术的慧根，也从此不再接触书法；而也有一些人不懂装懂，未能虚心向学，以致失去了真正了解书法的机会。

三个渐进的欣赏层次

一般来说，欣赏书法，大概有三个层次。

第一，粗略的视觉印象。就是一眼望去的直觉观感，大部分人停留在这个层次。

第二，一字一字地辨认书写内容以及书写的技巧。通常这要碰到你觉得不错的作品才会这样做，如果一件作品写得不好，一眼望去就不会喜欢。坏苹果咬一口就好，不必整个吃下去，等到拉肚子才发现这个苹果是坏掉的。这是一般人的观念，但是书法通常不是这么回事，书法有很多东西就是你得先啃下去，然后等到二十年之后，才恍然大悟：喔！原来是这个样子。

第三，就是整体观看。整体观看并不是大略观看，而是要看很多细节，除了字体、风格，还有行距、字距、天地左右、横直等等格式，以及文字和书法的搭配等等。

现代人对待书法最大的问题，是把书法当作一种视觉艺术。视觉的美感只是书法的一小部分而已，在视觉的美感之前还有更重要的东西。

► 阅读书法，必须仔细欣赏笔画与整体的细节。王羲之《快雪时晴帖》（局部）。

義之部之快雪時晴佳想
安善未果為結力不次
義之部之快雪時晴佳想

山陰張侯

君侯

书法不只是视觉艺术

我的学生梁佳文有天给了我一本书《兰亭论坛》，兰亭论坛是中央美术学院书法博士班导师邱振中主持的，基本上是由目前国内最活跃、水平也比较高的一群书法家组成，在邱振中的主持下，开展览、办讲座，宣传他们对书法的看法。

他们的年纪约在三十几到四十几岁，学历大概都在硕士研究生以上，而且都是书法专业。然而他们之中还是有人主张书法是一种视觉艺术，所以有人说他在写字的时候，是没有内容概念的，这点让我有点惊讶！不，是非常非常惊讶！写书法而没有内容概念，这等于是把书法最重要的东西丢掉了。

并不是用毛笔写字就叫书法

太过重视结构，书法就难免更偏向视觉效果。可是，并不是用毛笔写字就叫书法，书法除了视觉，还有更重要的文字的、文学的或文化的传承，无论如何解释、演绎，纯粹视觉式的追求和表现，必然漏失书法最重要的内涵——书写的内容，以及内容与书法之间的有机结合。

书法的功能从记事到抒情

写字的原始功能是记录，而后慢慢变成抒情。

单纯记录之外的书写，必然表达了内心的想法与感受，于是写字就会有抒情的功能。因此，书法与文学互相辉映，就会产生书法艺术的完美形式与内容，这个形式与内容结合所产生的效果，我认为才是书法最重要的内涵。

► 书法除了视觉，还有更重要的文字的、文学的或文化的传承。赵孟頫《洛神赋帖》（局部）。

洛神賦

并序

黃初三年

余朝京師還濟洛川古人

有言斯水

之神名曰宓妃感宋玉

對林之王

說神女之事遂作斯賦

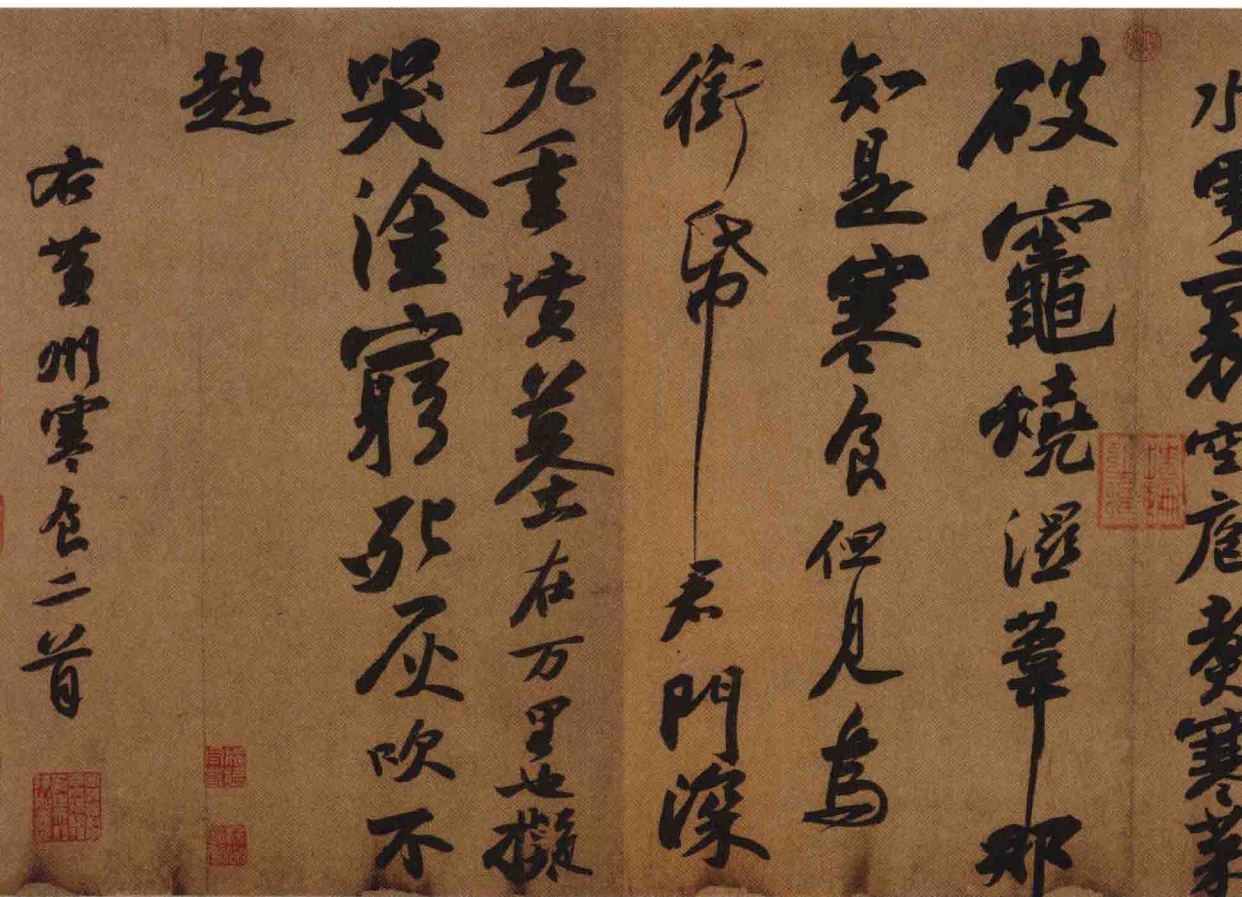
其詞曰

余從京城言歸東藩背伊闕越
輶轅經通谷陵景山日晚西傾車
殆馬煩尔乃稅駕乎衡皋秣四

比起一般以书写技术为目标的“作品”，书信多了与朋友之间的互动，透露了许多真实生活的面貌，因而有探索不尽的内涵。

也不过就是二十多年前，人们还在用书信谈恋爱，所以可以在数十年后，重新回忆曾经走过的青春岁月与情感。现在的人呢？习惯了电话、手机短信、MSN、脸书、电子邮件等即时互动的方式，所有的感情互动都是实时的，

▲ 历史上最好的书法就是文学作品。苏东坡《寒食帖》（局部）。